

DIGITAL **AGNES**

Agnes Etherington Art Centre at Queen's University
agnes.queensu.ca

Winsom

Artists at Agnes

Filmed in 2023, released in June 2024

SPEAKERS

Winsom Winsom, d'bi.young anitafrika and Pamila Matharu

KEYWORDS

Artistic practice, spiritualism, social justice

ENGLISH TRANSCRIPT

Transcription en français suivra.

[Music]

Winsom Winsom: Art is anything that comes from within you that you put out there and if you want to say it's art, it's art. It's anything you want to put out. You could collect cans on the road and because it means something to you and you see it as something else, you turn it and put it out there. If it moves you. Art should move you in some form. My art means to me that I am doing what the universe wants me to do or else I wouldn't still be here doing it. I mean, my parents wanted me to be a doctor, or lawyer, or something like that, and I'm here still doing. Never knew I'd survive, but I'm still doing it here. So, for me, my art means that I'm doing exactly what I'm supposed to be doing at this time.

Some people will say I grew up in Maroon Land. Some people will say I grew up in Jamaica. Some people will say I grew up in the woods, the river. I am a child of the universe, when anybody asks, I am a child of the universe, I belong to everyone. I came to Canada, it was in the '60s, the early-60s, and I went to Hamilton, Ontario, and I spent time there doing a lot of stuff, and then we moved to Kingston. This is the first house I lived in in Kingston and that's where I did most of my dyeing. All the work, the show I did at KAAI was done in that room. I was doing textiles, mostly textiles, traditional African work with dyes, natural dyes, cassava paste, silkscreen, a lot of -- all the different textiles combined. I did my piece *Market -- Fabric Market Hair*, which is -- has all the different textile techniques on it.

The privileges I had growing up in Jamaica and Maroon Land is not the same privilege I have in Canada. I had no privilege, nothing, in Canada, and I had children who needed to be looked after and be protected. So, I got involved in everything. So, being the only Black person many of

these places, in those days, on television, only -- or whatever, movies, the only thing you saw of Black people, they were servants. They were -- and I remember going to Odessa School, my kid was getting -- my eldest daughter was getting a really hard time at school and so I got her to tell me what was going on. And it turned out, you know, they would put their foot on her desk and say, "Tie my shoelaces. Clean my shoes. That's what you're here for." And stuff like that. Because it was the first time they were dealing with a Black person, you know.

[Music]

d'bi.young anitafrika: You know, Auntie Winsom has experienced like some real hard life, as we say in Jamaica. The trauma of the painful experiences that we go through in life can sit within our bodies and really destabilize our sense of balance with the world and with ourselves. And I feel like for Auntie Winsom, what she's experienced in her life, she has chosen to use as a field of knowledge, a way of empathizing with other human beings, and the sensitivities of trauma. So, she is deeply steeped in a spiritual knowing that's grounded in care.

Pamila Matharu: Winsom is through and through a multidisciplinary artist. So, whether it was through silkscreening, or designing clothing, cloth, whether it was objects making, or installation work, painting, drawing, they often -- her works often come as a dream.

Winsom: I write my dreams down. When I wake up, I write my dreams down. I read it. If it don't make sense, I put the book away. And if I start getting dreams like this, one after the other, with -- and key words I will look at, and then I do research. I do like, for instance, the fans came to me, water fans.

Pamila: She has a deep relationship to the spirit and her spirit, as well as her ancestral spirits. Once you start to look at Winsom's work and the more engaged you get, the more closer you are to her spirit and definitely her ideas around the way of life, and the way of being, and culture, for sure.

[Music]

Winsom: I think it was the '70s or '80s when I went to Africa and went to all these countries. I mean, most people don't -- you hear about Japan and all these other countries, but actually in Kano, one -- the oldest dye pit in the world is there. I've got to tell you this story because as I was there, I said, "I just want to try." And then I tried, "Could I just go and indigo dye?" So, and while I was doing, all these men came over and started looking and watching. And then they started peeing in the dye pit, and I thought they were very, very upset at me for being in there and stuff. It turns out, they were -- the uric acid was what helped to set the dye. So, I had my hand in thousands, and thousands, and thousand years of pee that was a way to set the dye. It was kind of interesting and I learnt to do indigo in the old-fashioned way. Everything I learned in Africa was the old traditional way. It influenced me in the sense that I didn't let anybody tell me what I was doing wasn't art because I would get that sometimes. Like, "You know, you can't just wait for a dream," and stuff like that. And I like -- that's what I'm doing. And so, I became so

sure of myself that nobody could rock me any way. So, my art, I don't care if you don't like it. It may be for somebody else, not you. Because, all my work has turned out, since then, is connected to somebody.

d'bi.young: As I'm visualizing Winsom's work in my mind, I feel a stillness – a calm, a quiet, and a sacredness in the moment. And that's the energy that I feel when I'm right in front of her work.

Winsom: I kind of knew that all along from a very early age that I came to do art and to be protector of children. Those were the two things I know I came to do.

Pamila: I met her in the summer of 1994. She helped put me on a path which has been an ongoing journey since I was 20 years old. So, it's almost 30 years that I have kept this relationship with her and she's very dear to me.

d'bi.young: I think of many things when I think of Auntie Winsom's ability to mentor in the way that she does. So, think with when you are living yourself, like when you as a practitioner, are embodying your desires, your questions, your curiosities about practice. Then you don't have to project that on to anybody else. This is one thing that I've learnt from her: if I'm living my life, then I don't need to live my mentee's life.

Pamila: Her practice really is about that, is about the deepened self-awareness in her life. And whether it's through her connection to spirituality, or connection to community, or connection to the artist community. The point being is that it just helps endear – and really like point the arrow back to yourself. The more you know about yourself, the stronger you are as an artist.

Winsom: I believe each one should teach one. So, if you know something, pass it on. So, helping, you know, it's I want them to know that there's somebody who cares about them. But it's not so much the artwork for me with them. I mean, for them, it's the artwork probably, but for me, it's letting them know that there is somebody that cares.

d'bi.young: I have been so fortunate to have these Black women who have been in my life for a long period of time to support my growth and development as an artist and as a human being. And Winsom is one of those people. And to learn from her leadership, and her mentorship, and to also be exposed to her art, and to also be introduced to the idea of art -- visual art making as a political tool, as a social tool, as a spiritual tool, as a personal tool, as a tool of self-expression. And so that time, that very first time together with her really laid the foundation for a fertile soil around the dynamism of art.

Winsom: I haven't met anybody who is not wearing a mask. Right now, your mask is the cameraman and a documentary person, but actually there's other sides to you. We all have other sides as -- but maybe they're not so -- as separate as mine is, you know. When you're at home, you're one way. If you have kids, you're one way with the kids and stuff like that. And in the general public, it's not – who you see here is not the person that's at home. Partly, it was -- I

was agonizing over myself, who am I really because I was having difficulties with who I was. Because sometimes I felt I just didn't know if I wanted to be me, who I was and stuff, and then I realized that I was wearing a lot of different masks. Not only a mask of Winsom, but a mask of being a mother, a wife, and all the hurts that I've had, and all the discriminations, and everything that has ever happened to me make me wear a mask. And I usually watch people to see, okay, which mask should I put on now. And I realized maybe I need to just put out the mask out there.

d'bi.young: I think the art world is missing Indigenous knowledge systems embedded in the fabric of the art industry. That is what it's missing. Because, when you look at an artist like Winsom, who is working within these diasporized Indigenous knowledge systems, whose art is working all at once philosophically, is working socio-politically, is working socially, is working spiritually, is working intellectually, is working to challenge all the isms and schisms -- while informing our humanity. How incredible would it be if the art world were to be informed by that kind of making? And not only to be informed by it but to celebrate it, to actually celebrate it. You know, there is so much to learn from an artist like Winsom.

Pamila: You know, someone like Winsom should be celebrated across the country. Western art is catching up to her. She doesn't really need to do anything. She just is the way she is and she always has been committed to that in terms of her identity and her practice. And that is something that the Western art world, the Canadian art world, is learning from her. She's leading that. And I think that change is happening as we are talking. And it's about time.

[Music]

TRANSCRIPTION EN FRANÇAIS

[Musique]

Winsom Winsom : L'art, c'est tout ce qui vient de l'intérieur. Ce que vous exprimez. Si vous décidez que c'est de l'art, c'est de l'art. Tout ce que vous voulez manifester. Vous pouvez ramasser des boîtes de conserve parce que vous y voyez un sens, un symbole, et vous pouvez en faire une création. Si cela vous inspire. L'art doit nous inspirer. Mon art est pour moi le signe que j'accomplis ce que l'univers attend de moi, sinon je ne serais pas encore là à le pratiquer. Mes parents voulaient que je sois médecin, avocate ou quelque chose comme ça, et je continue à je n'aurais pas cru y arriver, mais je fais toujours de l'art. Pour moi, mon art est le signe que j'accomplis mon destin.

Certains diront que j'ai grandi au pays des Marrons. D'autres diront que j'ai grandi en Jamaïque. D'autres encore que je suis une enfant de la forêt, de la rivière. À cette question, je réponds que je suis une enfant de l'univers. J'appartiens à tout le monde. Je suis arrivé au Canada au début des années 60 et j'ai vécu à Hamilton, en Ontario. Après un certain temps, nous avons déménagé à Kingston. C'est la première maison où j'ai habité à Kingston. J'y ai fait la plupart de mes teintures. Toutes les œuvres que j'ai exposées à KAAI ont été réalisées dans cette pièce. Je travaillais les textiles, surtout les textiles traditionnels africains, avec des teintures naturelles, la pâte de manioc, la sérigraphie, différentes techniques. J'y ai réalisé ma pièce *Market – Fabric Market Hair*, qui fait appel à plusieurs techniques.

Les privilèges dont j'ai bénéficié en grandissant en Jamaïque, au pays des Marrons, n'étaient pas acquis au Canada. Je ne jouissais d'aucun privilège au Canada, et j'avais des enfants à protéger et sur qui veiller. Alors je me suis impliquée partout. Nous étions les seules personnes noires dans la région, et à l'époque, les personnes noires à la télévision ou dans les films étaient des serviteurs. Je me souviens d'être allée à l'école de ma fille aînée parce qu'elle avait des difficultés. Je lui ai demandé ce qui se passait et il s'avère que des élèves posaient leur pied sur son pupitre et disaient : « Attache mes lacets. Nettoie mes chaussures. T'es ici pour ça. » Des choses du genre. C'était la première fois qu'ils étaient en contact avec une personne noire.

[Musique]

d'bi.young anitafrika : Tante Winsom a connu une existence très difficile, comme on dit en Jamaïque. Le traumatisme des expériences douloureuses que nous traversons s'imprègne en nous et bouleversent notre sentiment d'adéquation avec le monde et avec nous-mêmes. Je pense que tante Winsom a choisi d'utiliser ce qu'elle a vécu comme un champ de connaissance, une empathie envers les autres et les sensibilités liées aux traumatismes. Elle possède une compréhension spirituelle profondément ancrée dans l'empathie.

Pamila Matharu : Winsom est fondamentalement une artiste multidisciplinaire. Qu'il s'agisse de sérigraphie, de conception de vêtements ou de tissus, de fabrication d'objets, d'installations, de peinture ou de dessin, ses œuvres lui viennent généralement en rêve.

Winsom : J'écris mes rêves. Je les écris à mon réveil. Quand je ne saisis pas le sens, je mets mon carnet de côté. Lorsque le rêve se répète à plusieurs reprises, je note les mots clés qui surviennent et je fais des recherches. Par exemple, le terme « éventail » m'est venu, « éventail d'eau ».

Pamila : Elle a une connexion profonde avec le spirituel, son propre esprit et les esprits de ses ancêtres. Plus on s'immerge dans le travail de Winsom, plus on se rapproche de son essence et de ses convictions sur la vie, l'existence et de la culture.

[Musique]

Winsom : Dans les années '70 ou '80, j'ai visité plusieurs pays d'Afrique. On entend parler de ce qui se fait au Japon et dans bien des pays, mais en fait un des plus anciens bassins de teinture au monde se trouve à Kano. Il faut que je vous raconte cette histoire. À Kano, j'ai demandé à faire un essai. Je voulais expérimenter la teinture à l'indigo. Pendant que je travaillais, des hommes se sont approchés. Puis ils se sont mis à uriner dans le bassin. J'ai pensé qu'ils étaient en colère contre moi, mais en réalité, c'est que l'acide urique contribue à fixer la teinture. J'avais les mains dans des bassins millénaires d'urine servant à fixer la teinture. C'était plutôt intéressant et j'ai appris l'art traditionnel de la teinture à l'indigo. Tout ce que j'ai appris en Afrique était selon les méthodes traditionnelles. Après ce voyage, je n'ai plus permis à quiconque de mettre en doute mon art. Je l'avais vécu. On me disait : « Tu ne vas pas attendre un rêve. » Eh bien, c'est ma démarche! J'ai acquis une telle confiance en moi que personne ne pouvait m'ébranler. Peu m'importe si une personne n'aime pas mon art. Il plaira à quelqu'un d'autre. Tout mon travail depuis lors résonne pour quelqu'un.

d'bi.young : Si je me représente le travail de Winsom, j'éprouve un sentiment de quiétude, de calme, de tranquillité et de sacré. C'est aussi l'énergie que je ressens quand je suis devant son travail. J'ai su dès mon plus jeune âge que ma raison d'être était de faire de l'art et de protéger les enfants. Ce sont les deux moteurs de mon existence.

Pamila : Je l'ai rencontrée à l'été 1994. Elle m'a guidée sur un chemin que je continue d'explorer depuis mes 20 ans. Ça fait près de 30 ans que j'entretiens ce lien avec Winsom. Elle m'est très chère.

d'bi.young : Beaucoup de choses me viennent à l'esprit quand je pense aux compétences de mentore de Tante Winsom. Pensez aux moments où vous êtes pleinement engagée dans votre pratique et que vous incarnez vos désirs, questions et curiosités concernant votre pratique. Vous n'avez plus à les projeter sur quiconque. C'est une chose qu'elle m'a apprise : Si je vis ma vie, je n'ai pas besoin de vivre celle de ma mentorée.

Pamila: Sa pratique consiste à cultiver une conscience de soi profonde. Que ce soit par sa connexion à la spiritualité, à la communauté au sens large ou à la communauté artistique, l'idée

est foncièrement l'empathie et la réflexion sur soi-même. Plus on se connaît soi-même, plus on est forte en tant qu'artiste. Je crois que toute personne devrait enseigner à autrui.

Winsom : Si vous avez des connaissances, partagez-les. Je veux que les personnes que j'aide sachent que quelqu'un se soucie d'elles. Pour moi, ce ne sont pas tant les œuvres qui comptent. Pour elles, sans doute, mais moi, je veux qu'elles sachent que quelqu'un se soucie d'elles.

d'bi.young : J'ai eu la chance d'avoir ces femmes noires, qui sont dans ma vie depuis longtemps, pour soutenir ma croissance et mon développement en tant qu'artiste et en tant qu'être humain. Et Winsom est l'une d'entre elles. Son leadership, son mentorat et le fait d'être exposée à son art m'a permis de comprendre que l'art visuel peut être un outil politique un outil social, un outil spirituel, un outil personnel et un outil d'expression personnelle. Ma toute première rencontre avec elle a posé les bases d'un terreau fertile pour cultiver le dynamisme de l'art.

Winsom : Je n'ai rencontré personne qui ne porte pas de masque. En ce moment, vous portez le masque du caméraman et documentariste, mais il y a d'autres facettes à votre personnalité. Nous avons tous plusieurs facettes, mais peut-être pas aussi distinctes que les miennes. Lorsque vous êtes chez vous, vous êtes ainsi. Avec vos enfants, vous êtes autrement. Une personne n'est pas la même en public et à la maison. J'étais en proie à des tourments intérieurs, car j'avais du mal avec mon identité. Par moments, je n'étais pas en paix avec qui j'étais, puis j'ai réalisé que je portais plusieurs masques différents. Non seulement le masque de Winsom, mais aussi celui de mère, d'épouse, des blessures passées, des discriminations et de tout ce qui m'est arrivé dans la vie. J'ai l'habitude d'observer les gens pour déterminer quel masque porter. Finalement, j'ai eu l'intuition de simplement dévoiler le masque.

d'bi.young : Le monde de l'art ne valorise pas assez les connaissances autochtones, qui sont parties prenantes de l'industrie artistique. C'est ça qui fait défaut. C'est évident quand on pense au travail d'une artiste comme Winsom, qui puise à même ces divers savoirs autochtones. Son art est à la fois philosophique, sociopolitique, social, spirituel et intellectuel. Il remet en question les idéologies et enrichit notre compréhension de l'humanité. Imaginez si le monde de l'art adoptait une telle approche créative. Et pas seulement l'adopter, mais la célébrer.

Pamila : Il y a tant à apprendre d'une artiste comme Winsom. Quelqu'un comme Winsom devrait être célébré dans tout le pays. L'art occidental suit ses traces. Elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle est simplement elle-même, et elle a toujours été fidèle à cela, tant dans son identité que dans sa pratique. C'est quelque chose que l'art occidental, le monde de l'art canadien, apprend d'elle. Elle fait figure de proue. Le changement est en train de se produire. Et il est grand temps.

[Musique]